

#12

ARTchITECTURES
CHRONIQUES - MARC VAYE

ArTchitectures
NOVEMBRE 2024 #12

Abécédaire 2025

CHRONIQUES - MARC VAYE

A B C D E
F G H I J K
L M N O P
Q R S T U
V W X Y Z

Editorial

L'ÉPOQUE EST SOUMISE À DES MUTATIONS RAPIDES ET PROFONDES. LES CINQ TRANSITIONS EN COURS - ÉNERGÉTIQUE, ENVIRONNEMENTALE, NUMÉRIQUE, SOCIÉTALE ET TERRITORIALE - OUVRENT LA VOIE À UN NOUVEAU PARADIGME CIVILISATIONNEL OÙ L'HUMANITÉ RÉINTÈGRE LE MONDE COMME UNE DES COMPOSANTES DU VIVANT.

TROIS ABÉCÉDAIRES RÉDIGÉS SUCCESSIVEMENT EN 2015 - 2020 - 2025 VOIENT DEUX TIERS DE LEURS OCCURENCES REMPLACÉES PAR DE NOUVELLES.

L'EXERCICE DE L'ABÉCÉDAIRE, CONTEXTUEL ET SUBJECTIF, TÉMOIGNE DES INFLEXIONS EN COURS, TANT DU RÉEL QUE DE L'IMAGINAIRE. COMME L'HISTOIRE CONTEMPORAINE IL EST SOUMIS À UNE GRANDE ACCÉLÉRATION.

MARC VAYE

Textes, photographies, maquette
© Marc Vaye 2024

Autres crédits

Pages 8/9 © NASA

Pages 22/23 © Lacaton & Vassal

Pages 34/35 © Lygia Clark

Pages 38/39 © Mary Quant

Pages 50/51 © Anish Kapoor

Pages 54/55 © Yayoi Kusama

Pages 58/59 © James Turrell

Tout a été entrepris pour identifier les auteurs des documents qui figurent dans cette édition numérique universitaire.

A

ANTHROPOCÈNE

Le terme anthropocène, composé de *anthrôpos* humain et *kainos* nouveau, signifie *ère de l'humain*. C'est l'hypothèse d'une nouvelle ère géologique caractérisée par l'empreinte généralisée et irréversible des êtres humains et de leurs activités sur la Terre. La notion est théorisée à la fin du XXe siècle par le météorologue et chimiste de l'atmosphère Paul J. Crutzen et par le biologiste Eugène Stoermer.

La communauté scientifique ne s'accorde toujours pas sur la datation du phénomène : usage du feu, migrations altérant la mégafaune, naissance de l'agriculture et de l'élevage, révolution industrielle et machine à vapeur.

Toutefois c'est au début des années 50, période nommée la Grande Accélération, que se manifeste la hausse des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation des températures, la déforestation rapide, le déclin de la biodiversité.

Le 22 avril 1970, la première journée de la Terre opte pour le bleu, en référence à la planète bleue telle que perçue depuis la stratosphère. C'est le signe d'une évolution où les problèmes environnementaux sont moins pensés à une échelle locale que globale. La question de l'écosystème Terre l'emporte. Comme en témoigne Blue Marble, la bille bleue, la photo prise par Apollo 12 en 1972.

L'Humanité contemple pour la première fois son territoire de l'extérieur et achève le cycle de conquête de la Terre, initié par la Modernité. Le 21 juillet 1969, la civilisation occidentale atteint l'apogée de la prospérité et de l'audace humaine. Des hommes marchent sur la Lune. On imagine à présent que l'Humanité parte à la conquête de l'Espace.

B

BLUE MARBLE

En 1951, Albert Camus, l'homme de la nuance, de l'équilibre grec, du refus de l'hubris et de la démesure, de l'esprit de système, publie *L'homme révolté*. En 1957, le Prix Nobel de littérature, tient à l'occasion de la cérémonie de remise du Prix, un discours qui garde toute son acuité :

Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse.

C

CAMUS

D

Hugo Ball
Marcel Janco
Tristan Tsara
Marcel Duchamp
Jean Arp & Sophie Taeuber
Raoul Hausmann
Richard Huelsenbeck
George Grosz
Francis Picabia
Kurt Schwitters
Max Ernst
Theo van Doesburg
Hannah Höch
André Breton
Man Ray
Tomoyoshi Murayama ...

DADA

Dada est éternel.
Dada ne signifie rien.
Dada ne pose aucune question.
Dada veut être vécu.
Dada est un mouvement existentiel.
Dada est plus que Dada.
Dadasophie est un état d'esprit.

Dadaland initié à Zurich
au Cabaret Voltaire en 1916,
essaime ensuite à Berlin, Hanovre, Cologne,
Paris, Amsterdam, New-York, Tokyo, Mexico.

Plusieurs rhizomes naissent :
Dada-Constructiviste, Dada-Surréaliste...
Dada multiplie les Manifestes
comme expression de sa diversité,
1916, 1918, 1922, 1923, 1949.

Dada édite des revues : 391, Merz,
Mecano, Dada-Tank, ça ira !,
New-York Dada, Cannibale.

Dada organise des événements.

E EVENEMENTS

C'est une nouvelle forme de temporalité qui ne correspond ni au temps mythique et cyclique des sociétés traditionnelles, ni au temps historique et linéaire des sociétés modernes. L'évènement est le temps instantané qui ne revient pas et qui va nulle part. Comme l'a annoncé l'essayiste Paul Virilio dès les années 90 du siècle dernier, nous vivons dans un paysage d'évènements, dans un espace sans mémoire où chaque évènement chasse le précédent.

Selon lui faire l'expérience du temps réel, celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication, vivre dans l'instantané, c'est expérimenter la dictature du présent permanent, l'enfermement dans un monde sans épaisseur, l'enfermement dans un monde sans recul de temps.

F

FAVELAS

Au Brésil, *favela* est le nom d'une plante qui prospère sur les collines où les pauvres s'établissent. La plante a donné son nom à une ville spontanée, horizontale, illégale, organique, dense et construite de bric et de broc. En résumé une figure du chaos.

Par exemple, à Salvador, ville de trois millions d'habitants, capitale de l'Etat de Bahia, un tiers de la population vit dans 280 *favelas*. Les deux autres tiers vivent dans l'asphalte, le nom donné par les habitants des *favelas* à la ville planifiée et viabilisée.

A l'échelle du monde, il est estimé qu'un milliard d'êtres humains vivent dans des *favelas*. Certaines d'entre elles ont une population de plusieurs millions d'habitants.

GRANDE ACCELERATION

G

La Grande accélération désigne l'amplification brutale et généralisée de l'activité humaine et de son impact sur les systèmes naturels de la Terre depuis le milieu du XXe siècle.

Dans un contexte d'intense mondialisation, elle est caractérisée par l'explosion des flux de matières et d'énergies, par des avancées scientifiques et techniques phénoménales.

La population mondiale est passée de 2,5 milliards d'habitants en 1950 à 8 milliards en 2020. La population urbaine est passée de moins de 30% en 1950 soit 750 millions à presque 60% en 2020 soit 4,8 milliards d'urbains.

Par exemple, la production de plastiques est passée de 2 millions de tonnes en 1950 à 360 millions de tonnes en 2020.

L'impact de ce mouvement civilisationnel sur l'écosystème Terre appartient au domaine de l'impensé.

L'Homo Numéricus pratique l'individualisme collectif, là où l'individu épouse l'identité d'un groupe à son image. Internet a été accueilli comme la promesse d'une nouvelle intelligence collective, la plateforme d'une démocratie réinventée et de connaissances infinies.

En vérité nous assistons à la progression du manichéisme et des visions unilatérales, à une explosion

des haines et du mépris provoqués par l'usage compulsif des réseaux (a)sociaux via les smartphones. Polarisation politique, perte de la capacité à l'attention, tendance à l'outrance sont les principales caractéristiques actuelles du monde de l'entre-soi.

Les algorithmes seraient-ils responsables d'une aggravation de la solitude sociale ?

Plutôt que d'avoir des façades techniques doubles, voire triples, je préfère l'idée d'habiter dans l'entre-deux de 6 / 7° supérieurs à la température extérieure.

Jean-Philippe Vassal

La Maison d'Habitation Economique de Lacaton et Vassal de 1992 est un ready made composé d'une serre horticole standard fixée sur une infrastructure en béton et contenant des cabanes en bois qui permet de générer de larges espaces intersticiels où la vie se répand. Ces espaces non chauffés sont les plus occupés.

INTERSTICES

JARDIN PLANÉTAIRE

J

Jardin signifie enclos destiné à protéger le meilleur des fruits et des légumes, des arbres et des fleurs. Que la Terre ait cessé d'être un infini, qu'elle s'éprouve dans des limites est une chance, une possibilité technique et mentale d'envisager l'utopie réaliste d'une gestion des paysages de la planète entière avec un souci de jardinier dans son enclos devenu immense. C'est, selon Gilles Clément, l'utopie d'un jardin planétaire.

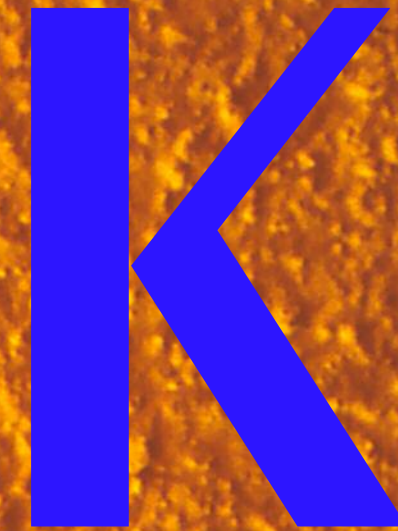
Un monde où la relation homme - nature serait un souci constant à travers l'infinité des occasions offertes par les traditions culturelles, les nécessités de la technique, les visions d'artistes. Un monde où l'acteur agit localement au nom et en conscience de la planète. Reste à trouver les jardiniers.

KAKUZO OKAKURA

En 1906, au moment où le Japon se métamorphose et s'interroge sur la place de ses traditions dans le cadre du processus de modernisation et de leurs subsistances comme arts vivants, Kakuzô Okakura rédige un ouvrage qui fait référence *Le livre du thé*. Il énonce sa pensée sur le vide :

Le vide est tout puissant parce qu'il peut tout contenir.

Dans le vide seul le mouvement devient possible.

L

LAO TSEU

Il y a plus de 1500 ans, le penseur chinois Lao Tseu insiste sur l'importance du vide dans la conception d'une roue, d'un vase ou d'un bâtiment.

Il écrit : Nous fabriquons portes et fenêtres dans une pièce; mais ce sont ses espaces vides qui rendent la pièce habitable. Ainsi, bien que le tangible ait ses avantages, c'est l'intangible qui le rend utile.

Et encore : Ce n'est qu'au sein du vide que demeure l'essentiel.

M

MILIEU

La question du milieu a été posée par les grandes serres capables de reconstituer le biotope des plantes les plus exotiques et leur permettre de se développer sous les climats les moins propices.

Elles anticipent un monde d'échanges et de délocalisations généralisés. Extrapoler la reconstitution du contexte des végétaux à la question de l'habitat humain permet de faire resurgir sous l'homme des foules, un homme biblique occupant nu les jardins d'un Eden retrouvé.

L'idée de milieu appelle des espaces neutres, de simples ambiances climatiques permettant aux Homo Sapiens de se développer biologiquement dans des conditions optimales. Elle peut aussi être appréhendée comme l'exaspération de la notion moderne de confort.

A l'homme culturel qui habite en poète se substitue celle de l'homme biologique. Aux relations ambiguës et complexes qu'établissent les hommes à leur contexte, succède la logique du vivant.

N

NUAGES

C'est un agrégat de microgoutellettes en suspension. La goutte résulte d'une condensation autour d'une particule, une impureté (poussière, micro-organisme, ...) Sans particule pas de condensation.

Le nuage , c'est de l'eau flottant dans l'air, ni liquide, ni solide, naviguant au gré des vents. Le nuage est une énergie, il peut être vu comme une incessante machine à libérer de la chaleur et à la reprendre.

Les nuages sont le seul état de l'eau en suspension visible à l'œil nu. La vapeur d'eau, partout présente dans l'atmosphère reste invisible.

Les nuages sont des réservoirs oniriques propices à la rêverie. L'eau fait le nuage. Le nuage fait le rêve.

OBJETS RELATIONNELS

Les objets relationnels sont une invention de l'artiste brésilienne Lygia Clark, des architectures enveloppantes. Elle réalise en 1967, *Le je et le tu : série habit-corps-habit*, où elle interroge le sens du toucher en privilégiant des formes enveloppantes génératrices de contact. *O objectos relacionais* ouvrent la voie aux performances conçues comme des rencontres thérapeutiques individuelles. L'art, qui doit être subjectif et organique, devient une expérience multisensorielle et vise à fusionner avec la vie.

P

PLASTIQUES

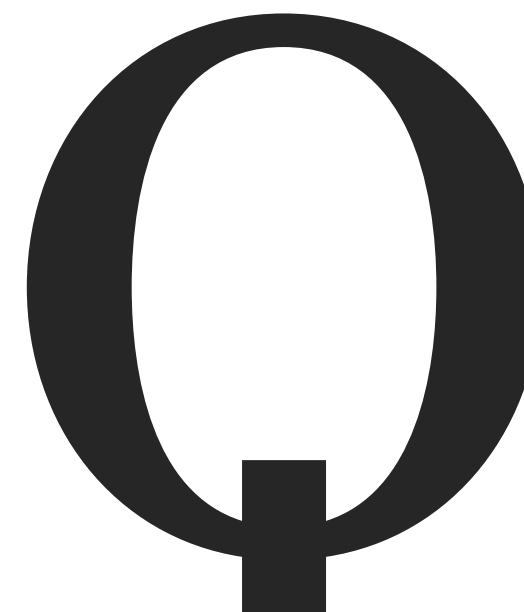
La matière plastique, du latin *plasticus*, relatif au modelage, est un polymère issu à 90% d'hydrocarbures. Thermoplastiques, élastomères (caoutchoucs), thermodurcissables. Il est le troisième matériau fabriqué après le ciment et l'acier. Omniprésent, il en existe 4 000 types différents. Par exemple certains associent des qualités comme transparence et résistance au choc.

88% de la production annuelle devient déchet (10% sont recyclés, 50% encombrant les décharges, 20% sont incinérés, 20% se retrouvent dans l'environnement sous forme fragments: macroplastiques, microplastiques, nanoplastiques. Depuis les années 50, plus de 8 milliards de tonnes polluent la surface de la terre océans compris. Après avoir été le matériau fétiche de la Modernité des années 60 et 70, ils représentent à présent un danger global : environnement, santé, climat.

En 1965, Marie Quant introduit la minijupe dans sa collection. Ce n'est pas une audace bon marché et pratique de celle qui a bousculé la Haute Couture avec le prêt à porter, mais une esthétique. Noir et Blanc, tons acidulés, coupes simples et droites, rayures, damiers. La même année André Courrèges adopte la minijupe dans une version futuriste.

Marie Quant déclare : *Ni moi, ni Courrèges n'avons eu l'idée de la minijupe. C'est la rue qui l'a inventée.*

QUANT MARY

R

ROBERTO BURLE MARX

Lors d'un voyage en 1928/29, le brésilien Roberto Burle Marx a vu au jardin botanique de Berlin ce que ses yeux ne pouvaient pas voir au Brésil : la flore tropicale. Il y a aussi rencontré la pensée écologique du biogéographe Adolf Engler. Peintre cubiste dont les objets d'études sont la couleur et la géométrie vont dès lors se marier avec la botanique et l'art des jardins.

Le peintre devient architecte-paysagiste et réalise des peintures dans lesquelles on peut se promener. Pour Roberto Burle Marx il n'y a pas de différence entre l'objet-peinture et l'objet-paysage.

S

SUMAI

Au Japon, le jardin est organiquement lié à l'habitation qui s'ouvre largement sur l'extérieur grâce à l'escamotage des *shojis*, cloisons légères en papier de riz, le *washi*. Le dedans et le dehors forment un tout où seule la rencontre de l'ombre et de la lumière esquisse une fugitive ligne de démarcation. Le sol de natte, *tatami*, devient plancher de la véranda, *engawa*, puis sable et terre du jardin. Cette continuité spatiale entre maison et jardin est appelé *sumai*, lieu de vie.

T

TURBULENCES

Les sciences dures traitent de l'univers des corps solides, comme ceux de la géométrie constructive. Les sciences floues sont celles des météors, plongées dans le chaos de l'univers du fluctuant, du flottant, du fluide. Il serait temps d'élaborer une théorie générale des flux.

Flux d'eau au travers l'air, la pluie. Flux d'air à travers l'air, le vent. Flux d'ondes électromagnétiques à travers le vide, le rayonnement solaire. Il est à noter que les flux sont rarement laminaires mais turbulents.

Traiter de la question du temps qu'il fait, c'est avoir affaire à des mélanges turbulents.

URBANISATION FAIBLE

U

Selon Andrea Branzi, l'architecture moderne a perdu le contact avec les besoins et comportements intimes de ses utilisateurs. A l'image de la micro intervention en économie, il propose une transformation de la ville par touches discrètes. Il s'agit de concevoir une architecture qui ne vise pas à réaliser des projets définitifs, forts et concentrés, caractéristiques de la modernité classique, mais plutôt des sous systèmes imparfaits, incomplets, élastiques, caractéristiques de la modernité faible.

Dans une société en mutation accélérée Andrea Branzi imagine des modèles d'urbanisation faible qui soient réversibles, provisoires. L'architecture doit dépasser les limites du bâti pour devenir un système ouvert aux composants environnementaux, un système poreux. Une architecture qu'il qualifie d'enzymatique capable de s'adapter à l'imprévu, au provisoire.

V VIRUS

En 1997, le protocole de Kyôto est l'acte fondateur de la communauté internationale pour l'engagement de la lutte contre le changement climatique.

En 2020, la pandémie du Covid 19 provoque pour la première fois une diminution substantielle d'environ 8% des émissions de gaz à effet de serre.

En 23 ans aucune politique multilatérale n'a jamais permis d'atteindre un tel résultat. Un virus l'a obtenu en quelques semaines.

W WIKI

Au siècle des Lumières, cela se nomme l'Encyclopédie. Les savants contribuaient à un savoir fondé sur les sciences et la raison.

Aujourd'hui, l'Encyclopédie est collaborative, horizontale, bénévole et bien sûr numérique. Vingt ans après son lancement, Wikipédia est le cinquième site le plus consulté au monde, avec 5,5 milliards de visiteurs uniques chaque mois et des dons en hausse constante.

65 millions d'entrées existantes en 300 langues, le projet de Jimmy Wales, entrepreneur libertarien de la Silicone Valley, fait figure de référence. Wikipédia, Wikimedia, Wikizédia.

Miroir de la société ou boussole de l'époque ?

X

District de Mexico, Xochimilco est un réseau de canaux et d'îles artificielles appelées *chinampas*. Ce sont des surfaces cultivables créées dans des zones lacustres où est pratiquée une technique d'agriculture hors sol. Ces jardins flottants très fertiles sont maintenus par un réseau de branches de canne, de feuillage, de boue et plantés d'arbres. Cette technique qui s'apparente à l'aquaponie permet de récolter quatre fois par an. Maïs, haricots, pommes de terre, tomates, avocats, ...

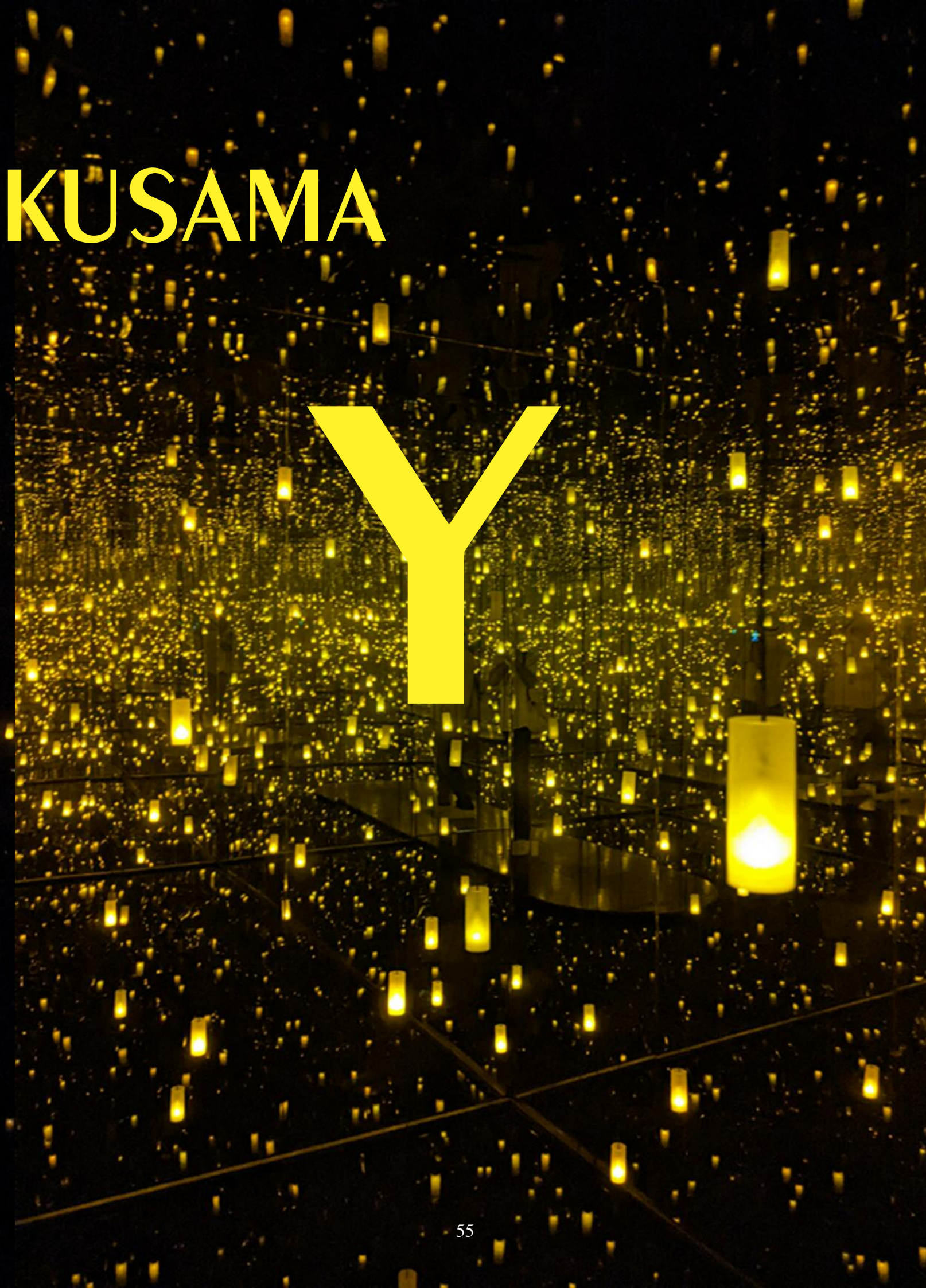
XOCHIMILCO

YAYOI KUSAMA

L'artiste japonaise éprouve depuis son enfance des hallucinations. La bombe atomique lancée sur Hiroshima en 1945 est un traumatisme. Elle réalise en 2009 une pièce-miroir intitulée *Conséquences de l'anéantissement de l'Eternité*. L'intérieur évoque un vide graduellement illuminé par des lampes qui pulsent, s'intensifient et s'éteignent progressivement jusqu'à l'obscurité totale.

Yayoi tisse une relation entre les principes de la philosophie de l'anéantissement et le potentiel d'une vie sans fin au-delà de la mort, une communion avec l'Univers. Elle déclare : *Devenez une partie de l'environnement. Oubliez-vous. L'autodestruction est la seule issue.*

Z

ZONE CRITIQUE

Selon Bruno Latour et un réseau de chercheurs en sciences de la Terre, l'expression désigne la fine pellicule où la vie a modifié radicalement l'atmosphère et la matière géologique. Au-delà, c'est ce que nous appelons l'Espace et en deçà, la géologie profonde. Epaisse seulement de quelques kilomètres, c'est une très très fine pellicule ... autant dire une zone marquée par une extrême fragilité, une Zone critique. Au XIXe siècle, au-delà des fortifications de Paris, la Zone est le lieu où vivent les Apaches. A Rio de Janeiro, la *Zona Norte* est la favela de tous les dangers. Dans *Stalker*, le film d'Andrei Tarkovsky, la Zone est inhabitée, abandonnée et probablement radioactive.

EPILOGUE

Conclure un abécédaire est délicat voire impossible tant chaque jour apporte son lot de nouveaux événements ou concepts.

A comme Aqua, planète Aqua. B comme Biodiversité, effondrement. C comme ChatGPT. D comme Data centers. E comme Economie circulaire. F comme Ferme solaire. G comme Gigafactories. H comme Hyperloop. I comme Indépendance algorythmique. J comme Jules Vernes. K comme Kami. L comme Libertarien. M comme Microplastiques. N comme Nanoplastiques. O comme Objet nomade. P comme Plurivers. Q comme Quantique. R comme Résilience. S comme Submersion. T comme Techno solutionnisme. U comme Urbanocène. V comme Vidéoclip . W comme Wim Wenders. X comme X. Y comme Yin-Yang. Z comme Zweig.

L'année comme horizon des abécédaires ... Rendez-vous en 2026.

ARTchITECTURES

CHRONIQUES - MARC VAYE

Passion Japon

- #1 NOTIONS spatiales - ESTHÉTIQUES - JARDINS
- #2 CÉRÉMONIE & PAVILLONS DE THÉ - KENZO & KENGO
- #3 TADAO ANDÔ & SHIN TAKAMATSU - SUSUMU SHINGU - AKIRA MIZUBAYASHI
- #4 SOU FUJIMOTO - CAPSULES HÔTEL - 2M26 - YAYOI KUSAMA
- #5 KAZUYO SEJIMA - ISAMU NOGUCHI - KANSAI AIRPORT EXPRESS

- #6 XU TIAN TIAN - SEUN SANGGA / PAUL HARDY
- #7 GEORGIA O' KEEFFE - LUIS BARRAGAN - HÉLIO OITICICA
- #8 FUSION TROPICALE 1 - BAHIA
- #9 FUSION TROPICALE 2 - MODERNITÉ ANTARCTIQUE
- #10 STUDIO ALCIMIA - ALESSANDRO MENDINI - ANDREA BRANZI - OCCHIO MAGICO
- #11 LUIS BARRAGAN - MATHIAS GERITZ
- #12 ABÉCÉDAIRE 2025

#12

ARTchITECTURES
CHRONIQUES / MARC VAYE